

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

KINDRED SPIRITS

Steeven Alexander León Ortega

Producción Musical y Sonora

Trabajo de fin de carrera presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciado en Producción Musical y Sonora

Quito, 14 de diciembre de 2021

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Música

HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA

Kindred Spirits

Steeven Alexander León Ortega

Nombre del profesor, Título académico

Teresa Brauer, MA

Quito, 14 de diciembre de 2021

© DERECHOS DE AUTOR

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador.

Nombres y apellidos: Steeven Alexander León Ortega

Código: 200294

Cédula de identidad: 1751028349

Lugar y fecha: Quito, 14 de diciembre de 2021

ACLARACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Nota: El presente trabajo, en su totalidad o cualquiera de sus partes, no debe ser considerado como una publicación, incluso a pesar de estar disponible sin restricciones a través de un repositorio institucional. Esta declaración se alinea con las prácticas y recomendaciones presentadas por el Committee on Publication Ethics COPE descritas por Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing, disponible en <http://bit.ly/COPETheses>.

UNPUBLISHED DOCUMENT

Note: The following capstone project is available through Universidad San Francisco de Quito USFQ institutional repository. Nonetheless, this project – in whole or in part – should not be considered a publication. This statement follows the recommendations presented by the Committee on Publication Ethics COPE described by Barbour et al. (2017) Discussion document on best practice for issues around theses publishing available on <http://bit.ly/COPETheses>.

RESUMEN

“Kindred Spirits” es el nombre del proyecto que reúne la idea del amor y el destino, cuya expresión se basa en las emociones causadas por la soledad y la esperanza de encontrar un alma gemela en este mundo terrenal. El concepto musical se enfoca en la transmisión de emociones a través de letras, melodías y armonías con elementos de música electrónica. Por lo cual se presentara dos temas inéditos: *‘My Universe’* y *‘Blame’* mismos que reflejan polos opuestos pero que expresan una misma ilusión. Este documento describe el proceso creativo y emocional por el cual nace el concepto ‘Kindred Spirits’ el cual incluye una estrategia de lanzamiento y promoción tomando en cuanto la realidad actual de la industria musical tras la emergencia sanitaria del COVID-19.

Palabras claves: Música electrónica, proceso creativo, lanzamiento y promoción, emociones, amor.

ABSTRACT

“Kindred Spirits” is the name of the project that brings together the idea of love and destiny, whose expression is based on the emotions caused by loneliness and the hope of finding a soul mate in this earthly world. The musical concept focuses on the transmission of emotions through lyrics, melodies and harmonies with elements of electronic music. Therefore, two unpublished songs will be presented: ‘Lost’ and ‘Hope’, which reflect opposite poles but express the same illusion. This document describes the creative and emotional process by which the ‘Kindred Spirits’ concept was born, which includes a launch and promotion strategy taking into account the current reality of the music industry after the health emergency of COVID-19.

Key words: Electronic music, creative process, release and promotion, feelings, love.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	8
Desarrollo del tema.....	9
Propuesta de concepto.....	9
Propuesta de equipo de trabajo.....	9
Propuesta de arreglos e Instrumentación.....	10
Propuesta de distribución de horas de home studio.....	11
Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción.....	12
Estrategia de lanzamiento.....	12
Plan de promoción.....	12
Propuesta de diseño.....	14
Conclusiones.....	16
Anexo A: Grabación de María López.....	17
Anexo B: Proyecto en Fl Studio.....	18

INTRODUCCIÓN

El proyecto 'Kindred Spirits' nace principalmente de la leyenda japonesa Unmei No Akai Ito o Hilo Rojo del Destino, la cual expresa que todos nacemos predestinados para conocer a esa persona o alma gemela que será nuestra compañera en la vida. Invisible al ojo humano, el hilo rojo del destino podrá tensarse o enredarse, pero nunca romperse. El objetivo principal de este proyecto es la expresión de sentimientos mediante sonidos electrónicos provenientes de sintetizadores junto a una interpretación vocal que cuente desde una perspectiva humana lo que se siente la soledad y la esperanza de encontrar un espíritu afín. A continuación se detalla el proceso creativo, así como la propuesta de concepto, equipo de trabajo y la estrategia de promoción y distribución de este trabajo de titulación.

DESARROLLO DEL TEMA

Propuesta del concepto:

“**Kindred Spirits**” o espíritus afines es un término que refleja la unión de dos almas separadas al nacer. Aquel plano físico al que son transportadas no es más que un periodo por el que tendrán que pasar para llegar a reencontrarse una vez más.

El enfoque principal de las canciones es expresar la pérdida de esperanza por encontrar un espíritu afín, seguido de la ilusión de hallar un alma gemela.

Como seres humanos sentimos ilusión ante la idea de encontrar un alma gemela en el transcurso de la vida. La necesidad de tener a alguien a nuestro lado nos obliga a buscar en repetidas ocasiones una oportunidad y esa misma se puede fragmentar y destruir al sentir una gran desilusión. En fechas como San Valentín este sentimiento aflora en todo lado, aunque no muchos logran tener la misma alegría. **Kindred Spirits** contara mediante sonidos melódicos y electrónicos la sensación y sentimiento que siente una persona al no ser correspondida.

Propuesta de equipo de trabajo técnico:

- **Productor:** Steeven León
- **Ingeniero de grabación:** Domenica Aroca
- **Ingeniero de mezcla:** Steeven León

Propuesta de arreglos e instrumentación:

El concepto base para los siguientes temas es interpretar mediante sonidos electrónicos y melodías mágicas los sentimientos tales como la felicidad, esperanza y culpa.

Tema 1: My Universe

Autores: Steeven León y Maria Lopez

Arreglos:

Este primer tema propone la fusión del subgénero de música electrónica melodic dubstep con instrumentos acústicos como el piano, y una voz suave y tranquila que exprese la realidad sobre el amor. “*My Universe*” busca mediante una armonía menor, expresar la soledad y tristeza que siente una persona al no ser correspondida, ocasionando así la pérdida de toda ilusión por encontrar a esa persona indicada. El tema se centrará en la expresión melódica y sentimental con un ritmo progresivo al estilo Trance antiguo e influenciado por el Dubstep actual. Para la cual se utilizará como instrumentación acústica el piano y la voz que llevará la melodía principal. La estructura principal del tema se guiará en un A B C A B. Finalmente el tempo del tema será de 75 bpm

- **Piano:** Steeven León
- **Synth Bass:** Steeven León
- **Leads y FX:** Steeven León
- **Drums:** Steeven León
- **Voz:** María López

Tema 2: Blame**Autor:** Steeven León**Arreglos:**

El deseo y al desesperación de encontrar un alma gemela recubre los sonidos potentes y únicos de este tema llamado ‘*Blame*’. El género de este tema está influenciado por el subgénero de música electrónica Future Bass fusionado con el subgenero Dubstep, los cual tendrán una armonía menor que exprese la crueldad y culpa que un alma perdida siente al no ser correspondida, Finalmente este tema se guiara en una forma A B C A B con un tempo de 75 bpm.

- **Synth Bass:** Steeven León
- **Leads y FX:** Steeven León
- **Drums:** Steeven León

Propuesta de distribución de horas de estudio:

Debido a la emergencia sanitaria que aún está presente en el Ecuador se considerara la siguiente distribución de horas de home studio.

Grabación de Basics	5 horas
Grabación de Overdubs	10 horas
Edición	8 horas
Mezcla	8 horas

Propuesta de estrategia de lanzamiento y promoción:

a. Estrategia de lanzamiento

Kindred Spirits propone al público de todas las edades la necesidad de amar y ser amado, una sensación tan única reflejada en los seres humanos que contempla la explosión de emociones y sentimientos encontrados. Es así como **Kindred Spirits** será presentado en un evento abierto a todo público en el restaurante y bar ‘Leforet Brewer’ en el cual se ofrecerá un show de dj performance único y mágico a cargo del artista Avalion (Steeven Leon), junto a un Endorsement estratégico con Pionner, la cual siendo una marca reconocida de equipos de dj y sonido profesional, nos brindaran apoyo con equipos y controladores CDJ-Nexus 2000. Además, Leforet Brewer presentara una nueva cerveza artesanal con el nombre ‘*For Kindred Spirits*’ la cual incluirá una tarjeta con un código QR que al ser escaneada redirigirá directamente al consumidor a la plataforma Beatport en donde estará el lanzamiento oficial del EP ‘**Kindred Spirits**’ y en donde podrán adquirir el EP en ese mismo momento.

Una semana previa al Show en Leforet Brewer se realizara un live stream en las redes sociales Instagram y Facebook, en las cuales se dará un breve vistazo de los temas del EP, seguido un mini dj performance las cuales busca principalmente captar la atención del público y amigos. En este live stream se invitara a todos al show en Leforet Brewer la semana siguiente.

b. Plan de promoción

Plataformas digitales

Los temas ‘*My Universe*’ y ‘*Blame*’ buscaran atraer la atención del público objetivo (jóvenes de entre 12 a 25 años de edad) para lo cual se enfocara en la utilización de plataformas de streaming tales como Spotify y Dezeer, las cuales son las

más usadas y en las que se pueden incluir en listas de reproducción por búsqueda y gustos musicales.

Adicionalmente se planea lanzar un video musical oficial para el tema ‘Blame’ el cual tendrá un patrocinio estratégico junto a Barreto, una firma de ropa urbana inspirada en las subculturas urbanas y V-Moda, la cual brindara un estilo elegante con sus modelos únicos de audífonos. Estas alianzas pueden ser útiles a futuro para posibles merchandisings.

Medios alternativos

TikTok es hoy en día una de las plataformas de difusión audiovisual más rentables superando a Instagram y Facebook, debido a su algoritmo simple de videos cortos presentados a todo el mundo. Siendo una plataforma de fácil acceso se creara videos cortos con buena calidad que presente a **Kindred Spirits** como el EP del año, presentando videos como *trends, bailes, escenas de raves, etc.* Alcanzando así mayor público no solo nacional si no internacional.

Radio

La radio difusión actualmente se ha convertido en un espacio propicio para artistas emergente ya que su público crece constantemente y estas difusoras se han adaptado a la realidad actual de las redes sociales, así como también a la implementación de radios online. Por tal motivo se buscara el apoyo de radios con público juvenil tales como **Exa FM y Majestad FM**, las cuales presentaran el nuevo EP ‘Kindred Spirits’ a sus oyentes.

Adicionalmente se agendara una entrevista exclusiva en **Alfa Radio**, una radio dedicada a la difusión de música electrónica nacional e internacional, con la cual se

busca atraer más público objetivo que gusten de sonidos electrónicos únicos y potentes que expresen emociones.

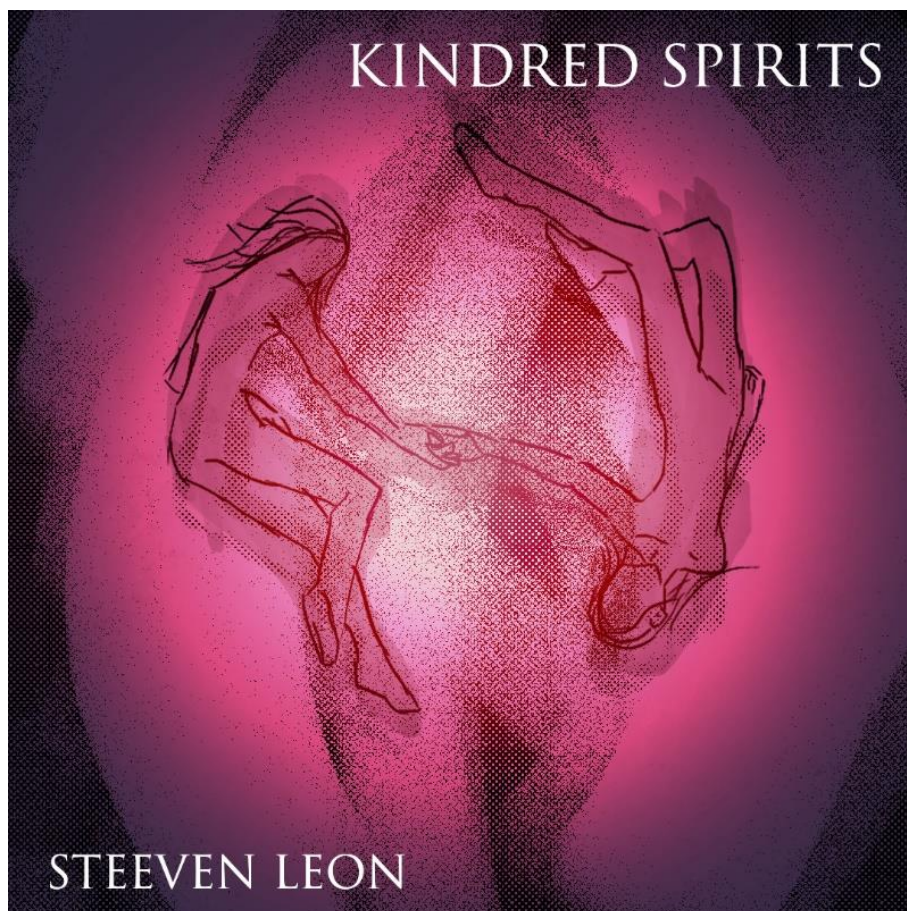
Propuesta de diseño

Un soporte visual será fundamental en la distribución de este EP, por lo cual se tomara en cuenta el concepto del proyecto, el cual busca generar empatía y emociones al ser un artwork simple pero descriptivo con su propósito.

Se utilizara la paleta de colores Negro, Rosado, Fucsia y Salmon para reflejar los colores suaves y románticos representativos en épocas de San Valentín.

El arte y edición está a cargo Martin Torres.

KINDRED SPIRITS

1. MY UNIVERSE 2. BLAME

STEEVEN LEON [COMPOSICION, ARREGLOS,
PIANO, SYNTHS Y DRUMS]
MARIA LOPEZ [VOZ]

© Steven Leon 2021
Todos los derechos reservados
1- Compuesto por Steeven Leon y Maria Lopez
Arreglos vocales por Maria Lopez
2- Compuesto por Steeven Leon
Arreglos instrumentales y sound design por Steeven Leon
Arte y diseño: Martín Torres

CONCLUSIONES

La pandemia le ha dado un giro de 180° a la música y a los artistas que deseaban lanzar sus obras al público, sin embargo eso no fue impedimento para buscar la creatividad y encontrar soluciones llamativas para la nueva normalidad en la industria de la música y este proyecto de titulación no fue la excepción, hubo dificultades, estrés, ansiedad y bloqueos creativos, pero al final se logró completar y expresar en sonidos y melodías este concepto de amor y destino denominado “KINDRED SPIRITS”

Todas y cada una de las dificultades fueron aprendizajes para ser creativo en esta industria y lo más importante... Sonar!

ANEXO A: Grabación de María López

ANEXO B: Proyecto en FI Studio

